Searching for Perfect Harmony

"The mouse is my pencil, the computer my paper," says artist Martine Jacobs, whose working method is anything but ordinary. Yet she has not abandoned traditional craft: the finest studies are still elaborated by hand in pastel, down to the smallest detail.
"Between what the eye sees and the possibilities you have to put this image on paper, there is always a gap. The computer bridges those shortcomings. Mathematically speaking, my work is always in harmony."

The Gooische painter Roel Wildeboer, a friend of her parents, once told her long ago:
"Go outside! Paint with your hair in the wind."
"No," I told him, "that means nothing to me, I was searching for a kind of harmony that could not be found 'outside'," says Martine Jacobs resolutely.

"There is already an overabundance of images in this busy society. My art is a result of that. I want to return to individuality, to indicate the duality that distinguishes me from the masses."

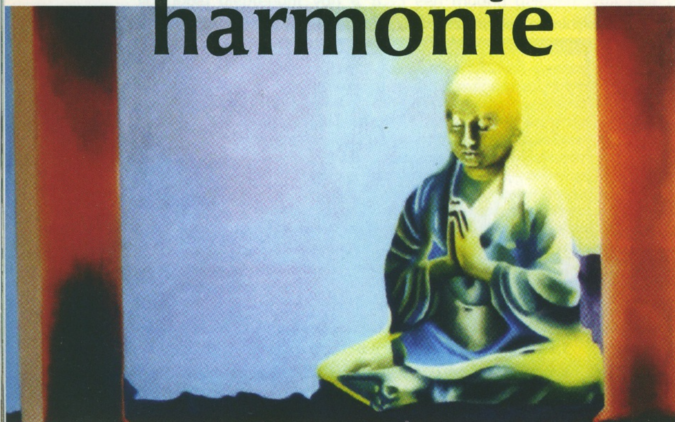
In the 1990s Jacobs became intrigued by simple drawing programs such as Corel Draw and Adobe. "It began as a game, I started experimenting, doing things that normally one would not do. Gradually the vast framework of possibilities offered by the computer became clear to me. I was immersed in an entirely different culture, which gave me the feeling: Wow, this is fantastic! For me, with my large step-archer's background, it was as if I could finally show my most intense emotions."

She speaks of the advantages of computer art: "Your ‘own’ would no longer be your hand putting it on paper. The beauty lies in how you deal with those possibilities, which makes the computer a wonderful tool."

She notes that there are even painters, such as Michelangelo and Andy Warhol, who never considered intuition sufficient. The computer, which brings genius within reach, has made artworks that mathematically ‘fit’. That suits me perfectly. With most painters, harmony is always disturbed by shortcomings. With the computer, harmony is preserved."

Once more, once more…
In her files Jacobs has a large assortment of works, ready to be used. Details of these images, such as Buddhas, were later digitally reshaped.
"In this way, I achieved that I could express my deepest feelings in a visible ‘image’. That conscious shaping of emotional resonance became my new means of communication."

Zoeken naar perfecte harmonie

"De muis is mijn potlood, de computer het papier", de werkwijze van kunstenares Martine Jacobs is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Verlaten heeft ze het oude ambacht echter niet: de mooiste studies worden met de hand tot in het kleinste detail uitgewerkt in pastel. "Tussen wat het oog ziet en de mogelijkheden die je hebt om dit beeld op papier te zetten, zit een leemte. Die tekortkomingen vangt de computer op. Wiskundig uitgerekend is mijn werk altijd in harmonie."

tekst **Koosje de Beer**

De Gooische schilder Roel Wildeboer, vriend van haar ouders, zei het haar al, vroeger: "Ga naar buiten! Schilder met je haren in de wind." "Nee, mij zei dat niets, ik was op zoek naar een soort harmonie die voor mij niet 'buiten' was", stelt Martine Jacobs

resoluut. "Er is al een overvloed aan beeld in deze drukke maatschappij. Mijn kunst is een rustpunt. Ik wil terug naar de individualiteit, aangeven wat mij onderscheidt van de massa." In de jaren negentig raakte Jacobs geïntrigeerd door toen nog eenvoudige tekenprogramma's als Corel draw en Adobe. "'t Begon als een spel, ik ging ermee experimenteren, deed alles wat een normaal mens niet doet. Langzamerhand werd het enorme kader aan mogelijkheden dat de computer bood, mij duidelijk. In het begin verkeerde ik in een constante euforie, had continue het gevoel van: 'Wauw, wat is dit geweldig!' Het zou voor mij een grote stap achteruit zijn als ik de computer nu zou moeten missen."

Ze weerspreekt de gedachte dat haar computerstudies minder 'eigen' zouden zijn dan het handwerk met potlood en papier. "Het basisidee is toch van jezelf, alleen worden je technische mogelijkheden door de computer geweldig uitgebreid. Er zijn een paar kunstenaars, bijvoorbeeld Michelangelo of Andy Warhol, die intuïtief zonder ooit een computer gebruikt te hebben, geniaal werk hebben gemaakt dat helemaal 'klopt'. Dat zijn de hele groten. Bij de meeste schilders is er altijd wel iets dat de harmonie verstoort. Het perspectief

klopt niet of iets anders. De meeste mensen zien dat niet. Ik wel. Voor mij is de computer een waardevol toegevoegd element in mijn kunst. Niet meer en niet minder."

Eenmaal, andermaal...

In haar bestanden heeft Jacobs een groot assortiment aan foto's, waar ze ideeën uit opdoet. Details van deze foto's, bijvoorbeeld een schilderij van Pollock of de afbeelding van Boeddha, gebruikt Martine in haar eigen 'frames'. "En dan zoek je je eigen pad, ga je met bestaande elementen een eigen 'image' bouwen. Uit het bestaande creëer ik een nieuwe kunstvorm." Wanneer

Searching for Perfect Harmony – Part 2

“I did everything that a normal person doesn’t do.”

Satisfied with her own website, satisfied with internet sites such as Ricardo and Ebay. Buyers sign up for a signed print, which is printed in a limited edition. “A good part of my work is therefore very accessible: for less than 20 euros, many of my A4 prints go out the door. I have a loyal group of customers who have bought multiple images from me. Sometimes they are so enthusiastic that they ask each other to exchange so that they can get the first of a series. Then such a print suddenly goes for 60 euros.”

Pastel Another advantage of these interventions is that they regularly deliver commissions for a pastel. “Buyers often find a computer study so beautiful that they want to have it as a unique pastel painting.” Jacobs works with pastel chalk, a medium she feels more comfortable with than paint. “I work in my living room and then the chalk is less messy than paint,” the artist says laughingly as a practical reason.

More importantly, pastel provides beautiful, bright colors. “My Unison chalk consists of 95 percent pure pigments. With tubes of paint, you have to mix colors to get the same effect, then you no longer have the guarantee of its intensity. Moreover, chalk contains little binder, which contributes to good fixation for a thousand years.”

This durability is also due to the special cotton Jacobs uses. “The surface for a chalk pastel must be very well prepared. Paint is first applied and then rubbed into the surface with different rubbing techniques. In the past, paper was used, but it is not substantial. Ultimately, it has always been a valuable element for a work of art. Wood is also a suitable surface for pastel, but with its limitations it is like painting on canvas. For me, the circle was completed when I found this cotton that I now use.”

Twin Towers in Nagasaki Besides working on commission, Jacobs also selects computer studies that she feels are worthwhile. On the wall hang two works in oil pastel that show the Twin Towers in devastated Nagasaki. Through the pastel lines runs a sharp vertical line in the middle, representing the fractured lifeline. “I like to make conceptual art.” A way of letting the viewer reflect on it without the artist interfering. Look, ultimately it is about the lifeline. Shocking? Perhaps, but in any case I want to prevent danger from becoming commonplace. A lifeline has to be dissonant.”

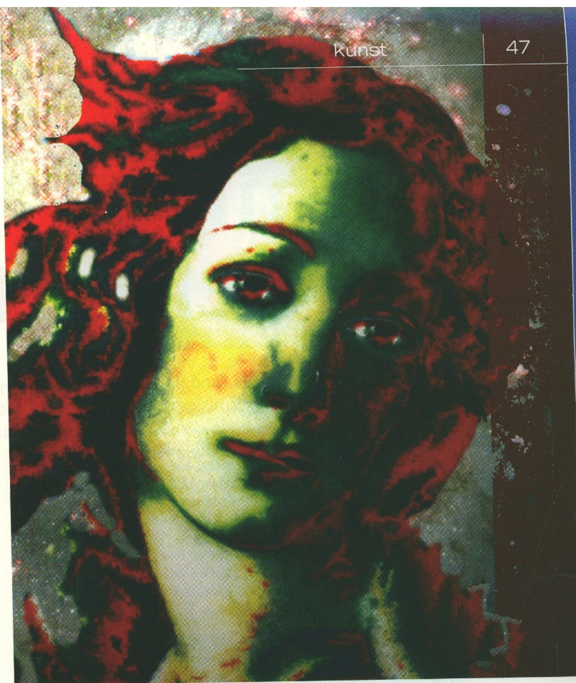
ze tevreden is over een eigen idee, veilt ze het op internetsites als Ricardo en Ebay. Kopers tekenen in voor een gesigneerde print die wordt gedrukt in een gelimiteerde oplage. "Een groot deel van mijn werk is hierdoor heel toegankelijk: voor minder dan 20 euro gaan veel van mijn A4 drukken weg. Ik heb een groepje vaste klanten die al meerdere images van mij hebben afgenomen. Soms zijn ze zo enthousiast dat ze tegen elkaar op gaan bieden om de eerste van een serie te krijgen. Dan brengt een print zomaar 60 euro op."

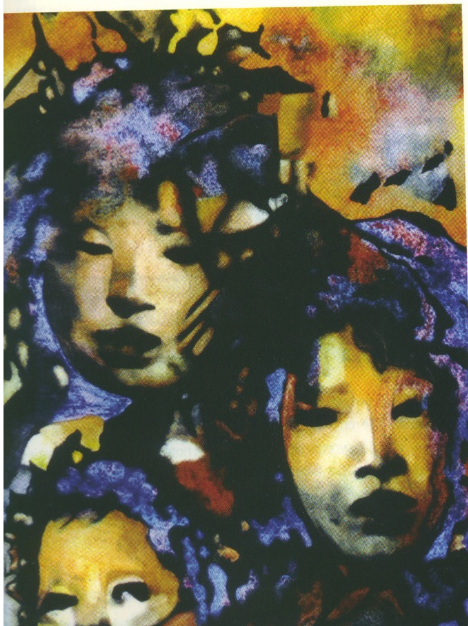
Pastel

Een nevenvoordeel van deze internetveilingen is dat ze regelmatig opdrachten opleveren voor een pastel. "Kopers vinden een computerstudie dan zo mooi dat ze er een uniek schilderij van willen hebben." Jacobs werkt met pastelkrijt, een vorm waar ze zich beter in thuis voelt dan verf. "Ik werk in mijn woonkamer en dan is krijt minder besmettelijk dan verf", geeft de kunstenares lachend als praktische reden op.

'Ik deed alles wat een normaal mens niet doet'

Belangrijker, vindt ze echter dat pastel mooie heldere kleuren geeft. "Mijn Unysonkrijt bestaat voor 95 procent uit pigmenten. Met tubes verf zou ik moeten gaan mengen om dezelfde kleuren te krijgen en dan heb ik nog niet de garantie dat dit lukt. Bovendien heeft krijt weinig bindmiddel en gaat het met een goede fixatie duizend jaar mee." Deze duurzaamheid is ook te danken aan de speciale katoen die Jacobs gebruikt. "Het doek voor een krijtpastel moet aan heel wat eisen voldoen. Verf meng je eerst en zet je daarna op het doek. Krijt meng je pas op het doek met verschillende inwrijftechnieken. Vroeger gebruikte ik papier, maar dit is niet substantieel. Uiteindelijk is het altijd een waardedalend element voor een kunstvorm. Hout is ook een geschikte ondergrond voor pastel, maar kent met name zijn beperkingen als je iets sterk wilt arceren. Voor mij was de cirkel rond toen ik het katoen vond dat ik nu gebruik."

Twin Towers in Nagasaki

Behalve werk in opdracht, kiest Jacobs ook zelf computerstudies uit die ze de moeite waard vindt. Aan de muur hangen twee werken in oliepastel die de Twin Towers in het verwoeste Nagasaki laten zien. Door de schilderijen loopt een strakke in het midden verbrokkelde verticale lijn. "Ik maak graag 'conceptual art'. Een manier van uiten die de toeschouwer even op zich in moet laten inwerken. Kijk, uiteindelijk loopt de levenslijn door. Shockerend? Misschien, ik wil in ieder geval waken voor 't gevaar te zoetsappig te worden. Elke harmonie heeft een dissonant nodig." €

Galerie de Pleiaden

Op afspraak zijn de pastels van Martine Jacobs te bezichtigen in Galerie de Pleiaden
Hoeve Dennenrust
Aan 't Ven 7
in Nederweert
Telefoon 0495 - 460 870
of e-mail: dick.vanbeek@plaent.nl
Meer informatie over Martine zelf op www.martinejacobs.com